

天光云影共徘徊

——近五年来中国电影创作生产市场繁荣综述

■文/明振江

文化是一个国家、一个民族的灵魂。国运兴则文化兴,文化兴则民族强。中华民族在五千年的历史流变中生生不息,历久远而不衰,临绝地而再造,逢机遇而勃发,其中一个重要的原因就是世代代的中华儿女培育和发展的独具特色、博大精深的中华文化。

文化如水,滋润万物,悄然无声;文化如光,穿越时空,照亮心灵;文化如梦,亦真亦幻,理想温情,寄托人们对美好生活的向往和追求。在如水如光如梦的文化世界里,最为风光旖旎的当属既包含了各种艺术形式又与现代科学技术高度融合的最具辉煌魅力、最受人民群众欢迎和喜爱的电影。

电影从诞生之日起,就是文化艺术与科学技术相结合的产物。声画结合、时空结合的蒙太奇特质,讲述生动故事,塑造人物形象,深受世界各国人民的欢迎和喜爱。新中国成立以后,党和政府关心电影事业的发展,电影成为党的宣传思想工作的重要阵地,成为代表国家文化软实力的重要标识。中国电影始终把现实主义的创作方法与中华民族优秀传统文化相结合,特别是与革命文化和社会主义先进文化相结合,谱写了具有中国特色的社会主义电影的新篇章。

中国共产党领导下波澜壮阔的中国革命实践,为电影提供丰厚的创作源泉,风云激荡的革命历史成为中国银幕的影像印迹。从石库门到天安门,从长征路到复兴路,从南湖红船到宇宙飞船,中华大地翻天覆地的历史巨变和中国人民命运的根本改变,摄入电影镜头,聚焦银幕画面,为人民写史,为时代放歌,创作拍摄出一大批与党史、与新中国史、与改革开放史、与新时代相关联的优秀电影作品,经典电影灿若星河,银幕形象历久弥新,为中国电影艺术铺展出“天光云影共徘徊”的绚丽画卷。优秀的电影作品如春风化雨、润物无声地影响着电影观众的心田。人民需要艺术,艺术更需要人民;人民是历史的创造者,是时代的雕塑者;扎根人民,服务人民,永远同人民在一起,为电影艺术开辟着“为有源头活水来”的理想境界。

2016年11月30日,习近平总书记在中国文联十大、中国作协九大开幕式上发表重要讲话,对文艺工作者提出四点殷切希望:“希望大家坚定文化自信,用文艺振奋民族精神;希望大家坚持服务人民,用积极的文艺歌颂人民;希望大家勇于创新创造,用精湛的艺术推动文化创新发展;希望大家坚守艺术理想,用高尚的文艺引领社会风尚。”并强调指出“文运同国运相牵,文脉同国脉相连。实现中华民族伟大复兴,是一场震古烁今的伟大事业,需要坚韧不拔的伟大精神,也需要振奋人心的伟大作品。”

五年来,电影战线广大工作者认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,结合电影创作生产和市场发展的实践,紧紧扭住创作精品电影这个中心环节,牵住“内容为王”的“牛鼻子”,带动整个电影事业和产业蓬勃发展。电影生产数量稳步增长,产品质量显著提升,类型风格更加多样,涌现出一批精品力作。电影市场持续繁荣,银幕数量排名全球之首,电影票房跃居世界前列,电影工业化和科技化水平持续提升,电影人才队伍不断壮大,推动中国电影在新时代实现了新飞跃。

◎ 电影创作守正创新,精品力作不断涌现

广大电影工作者坚持以人民为中心的创作导向,自觉履行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,热情抒写展现新时代人民群众奋斗、创造与实践的电影故事,用电影语言生动讲述党的百年奋斗重大成就和历史经验。五年来,在全党全国人民开展庆祝中国共产党成立一百周年、中华人民共和国成立七十周年、中国人民解放军建军九十周年、改革开放四十周年、中国人民志愿军抗美援朝出国作战七十周年和展现抗疫斗争、胜利实现脱贫攻坚、全面建成小康社会等重大时间节点和活动中,都有一批新电影作品及时推出,配合党和国家的重点宣传任务。《革命者》、《1921》、《我和我的祖国》、《我和我的家乡》、《我和我的父辈》、《攀登者》、《中国机长》、《古田军号》、《血战湘江》、《红海行动》、《战狼2》、《夺冠》、《金刚川》、《长津

湖》、《中国医生》、《十八洞村》、《一点就到家》等重大主题创作的电影作品,坚持思想性和艺术性相结合,在选好题材、讲好故事、拍成精品上下足功夫。广大电影工作者从百年辉煌党史和新时代史诗般的伟大成就中,汲取创作营养、激发创作灵感,深入开掘主题立意,敏锐把握思想内涵,旗帜鲜明地唱响了讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的主旋律。同时,既坚持守正创新提升作品的艺术品质,又注重类型化的叙事表达,用现代化电影语境讲好中国故事,用商品化运作供应市场需求,实现了既叫好又叫座、既有高票房又有好口碑的有机统一。

近年来,电影创作生产和市场检验的实践证明,弘扬社会主义核心价值观、彰显中国精神中国价值中国力量的优秀影片,只要用心用情用力拍成思想精深、艺

术精湛、制作精良的精品力作,就一定会有观众、有市场、有票房、有口碑,成为社会文化热点和国产电影的突出亮点,成为广大观众观影的首选和捧场,引领了艺术市场审美的新风尚。

为了不断满足人民群众多样化的文化娱乐需求,近年来电影创作的题材、体裁、内容、样式、风格也日趋多样,不断开拓新的表现领域和审美境界。《流浪地球》、《唐人街探案》系列、《西虹市首富》、《疯狂的外星人》、《飞驰人生》、《银河补习班》、《我不是药神》、《少年的你》、《后来的我们》、《功夫瑜伽》、《紧急救援》、《你好,李焕英》、《送你一朵小红花》、《我的姐姐》、《怒火·重案》、《悬崖之上》、《刺杀小说家》、《峰爆》以及动画电影《哪吒之魔童降世》、《功夫熊猫3》、《大鱼海棠》、《白蛇:缘起》等,展示了丰富多彩的社会生活图景和人

们对美好生活的向往追求,传递了艺术蕴含真善美的价值取向,彰显出理想之美、信仰之美、崇高之美,鼓舞人民群众朝气蓬勃迈向未来。

电影工作者还把镜头对准新时代各条战线涌现的英雄模范人物,坚定不移地用独特的思想情感和审美创造,去创作表现新时代的英雄。《信仰者》、《李保国》、《烈火英雄》、《老阿姨》、《天渠》、《黄大年》、《那时风华》、《柳青》、《八步沙》、《千顷澄碧的时代》、《秀美人生》、《守岛人》、《我的父亲焦裕禄》等电影作品,赓续歌唱祖国、礼赞英雄的永恒主题和红色血脉,形象地印证了“祖国是人民最坚实的依靠,英雄是民族最闪亮的坐标”,塑造出可敬可爱、可信可学的新时代英模人物形象,起到了用高尚的文艺引领社会风尚的重要作用。

◎ 电影产业深化改革,着力聚焦高质量发展

五年来,中国电影产业走过了不平凡的发展道路。正当中国电影厚积薄发、步入高速发展轨道的重要时期,遭受到突如其来的新冠肺炎疫情的严重冲击。2020年上半年,中国电影按下了长达半年之久的“暂停键”。广大电影工作者战大疫、赢大考、保企业、稳市场,努力克服疫情带来的影响和困难,团结奋斗、同舟共济,科学施策,服从疫情防控大局,适时复工复产。影院恢复开放后,广大观众观影热情空前高涨,电影市场迅速回暖,电影产业强势复苏,再次印证电影是人民文化生活的“刚需”,人民是电影发展的不竭动力!

五年来,中国电影产业深化改革,加快发展。中国电影生产数量超过4000部,观影达到近90亿人次。截至12月8日,2021年度中国电影总票房和银幕数量稳居世界首位,全国银幕数达到81317块,巨型银幕规模位居世界第一。产业终端影院的快速发展,依靠前端创作生产的

有效供给和有力支撑,形成供需两端的良性循环。中国电影以改革为动力,不断做大做强市场主体,推动创作、摄制、发行、放映全产业链的各个环节齐头并进,共同促进电影产业高质量发展。

电影创作体系始终坚持以人民为中心的创作导向,实施精品战略。出台重点电影创作选题规划,形成滚动式、可持续的创作格局;国产电影创作质量不断提升,提高讲好故事的能力水平;扶持科幻电影和优秀动画电影创作生产,更好满足观众特别是广大青少年观影需求,教育引导青少年提高审美水平、树立文化自信;进一步改进评价方式,完善评价标准,健全电影评估体系,切实提高引导力、影响力。

电影工业体系不断健全升级,大中型国有电影企业积淀深厚,基础设施已经达到国际领先水平。民营电影企业在竞争中优胜劣汰,发展迅猛,涌现出一批与国

有企业既相互竞争又分工合作的特色品牌。以国家中影数字制作基地、无锡国家数字电影产业园、横店影视城产业实验区、青岛东方影都等为代表的影视基地建设,形成了规模化的产业集群,不仅为电影创作、制片提供了有力支撑,而且与文化旅游、传媒、信息等产业融合发展。

电影市场体系逐步加强完善,发挥城市电影院线放映的主阵地作用。适应观众的观影需求和消费环境的变化,为观众提供了更加丰富多样、优质高效、舒适满意的电影消费服务。进一步深化电影院线制改革,加强市场监管,规范市场秩序,打击处置盗版盗播、跑冒滴漏等违法违规问题。加强新片发行档期和窗口期的行业管理自律,加大优秀国产影片的发行放映和宣传推广工作,对优秀国产影片的发行、营销、宣传、展映活动,由国家电影专资进行扶持,提升了国产影片的社会关注度和市场推动力。人民院线和艺术院线

分门别类地对中小成本的主旋律正能量影片和具有艺术标志价值的影片安排进行发行放映。近年来,农村电影的公益放映和新市场开发也取得新的成绩,东部沿海地区逐步建立乡镇电影院,改善了农民的观影条件。

电影科技体系的创新水平加快提升。推进电影高新技术格式的实践应用,不仅与国际电影技术的发展相衔接,而且探索制定中国式的电影标准化摄制技术与工艺流程。中国巨幕、中影光锋激光放映等具有自主知识产权的技术已经达到世界先进水平。以“互联网+”为显著特征的新兴媒体加快融入电影产业,互联网与电影的深度融合互为增量,同时也是最大的变量,线上线下互为“赋能”,催生出新型产业,网络售票和在线服务以及全数字化放映实现全球领先,为中国电影产业结构升级和持续健康发展提供了新的动力和保障。

◎ 激发创造创新活力,树立新时期电影品牌形象

习近平总书记文艺工作座谈会上的讲话中指出:“衡量一个时代的文艺成就最终要看作品。推动文艺繁荣发展,最根本的是要创作生产出无愧于我们这个伟大民族、伟大时代的优秀作品。”“优秀文艺作品反映一个时代、一个民族的文化创造能力和水平。吸引、引导、启迪人们必须有好的作品,推动中华文化走出去也必须有好的作品。”近年来,广大电影工作者把创作人民群众欢迎和喜爱的好作品作为首要任务和中心环节,努力将新时代人民群众的伟大创造实践写出来、拍出来、拍得好,拍成传播中国精神、中国价值、中国力量的好作品;拍成弘扬中华优秀传统文化、社会主义先进文化和革命文化的好作品;拍成既适应中国观众娱乐需要又引领观众审美需求的好作品。

《我和我的祖国》、《我和我的家乡》、《我和我的父辈》系列电影,以主题鲜明、形

式活跃、短小精悍的集册方式,集中优势创作团队,形成合力进行创作。故事内容以小见大,以小切口折射大主题,以小人物呈现大时代、以小视角展现大图景,人物鲜活可爱、艺术质量上乘、技术制作精良,连续三年成为国庆档献礼放映的佳作,共取得超过75亿元的票房成绩,在全社会引发了热爱祖国、礼赞家乡、致敬父辈的热潮,弘扬了爱国主义和英雄主义精神,是反映脱贫攻坚精神和科学家精神之集大成的好作品,获得观众的口碑和票房双丰收,形成了显著的品牌效应。

反映抗美援朝战争的电影《长津湖》,突出表现基层连队和普通士兵的英雄人物形象,把抗美援朝志愿军浴血奋战、不畏强敌、舍生忘死的战斗故事展现得动人心魄,把志愿军战士不畏艰难困苦、保持高昂的斗志和革命乐观主义精神的人物形象塑造得立体鲜活,战斗场面壮怀激

烈,电影特效精彩纷呈,影片深刻诠释了中国人民志愿军为什么赢,中国共产党为什么能的历史逻辑,大力弘扬了伟大的抗美援朝精神。《长津湖》的银幕奇观创造了票房奇迹,一举夺得了中国电影市场票房榜首的优异成绩,形成“爆款”式的现象级作品。

近年来,广大电影工作者坚定文化自信,用镜头书写美好生活,用银幕礼赞伟大时代,打造出一批有筋骨、有道德、有温度的好作品。如《红海行动》表现了中国军人履行维护世界和平的新使命所作出的牺牲奉献;《中国医生》以纪实风格和手法展示了命运与共的抗疫精神;《夺冠》弘扬了中国女排顽强拼搏、为国争光的爱国主义精神;《守岛人》塑造了在平凡普通岗位上坚守创造不平凡业绩的平民英雄形象;《你好,李焕英》反映了家庭生活的喜怒哀乐和母女亲情。这些作品既是讲故事的,又是

塑造精神的,构筑起形象化展示中国精神、中国价值、中国力量的精神图谱,成为了新时期代表中国电影的品牌形象。

好电影就是好品牌,电影的高质量发展必须树立品牌意识。近几年来,在中宣部“五个一工程”奖、华表奖、金鸡奖、百花奖等重大电影节评奖表彰、宣传推广的基础上,具有国际电影交流属性的上海国际电影节、北京国际电影节、长春电影节、丝绸之路国际电影节、海南岛国际电影节等发挥了推广中国电影的重要平台和传播渠道的作用,在搭建平台、开通渠道、海外推广等方面积极开展工作,形成品牌推广效应。面向国际电影市场,积极开展合作合拍,注重电影的国际表达方式,用电影语境讲好中国共产党治国理政的故事、中国人民奋斗圆梦的故事、中国与世界坚持和平发展合作共赢的故事,用艺术形象展现中国精神、中国价值、中国力量。

◎ 勇毅前行再攀高峰,努力建设电影强国

党的十九大提出了文化强国的战略目标,文化强国首先要求电影强国。前不久,国家电影局公布的《“十四五”中国电影发展规划》,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实习近平总书记关于宣传思想文化工作的重要思想,特别是对电影工作的重要指示批示精神,以推动中国电影高质量发展为主题,以创作生产优秀电影为主线,以满足人民美好精神文化生活需求为目标,作出了今后电影发展的总体部署和目标任务要求,提出在2035年建成电影强国的远景目标和在“十四五”期间的阶段性目标,明确要求每年重点推出10部左右弘扬中国精神、中国价值、中国力量,代表中华民族优秀文化风格和气派的大片,达到叫好又叫座的品牌标志性精品力作。同时要求每年票房过亿的国产影片达到50部左右,国产影片的年度票房占比率保持在55%以上,到2025年银幕总数

超过10万块,以国产影片为主导的电影市场规模全球领先。电影产业体系和公共服务体系更加完善,培养造就一批世界知名的电影艺术家,中国电影在世界电影格局中的话语权和影响力大幅提升,广大观众对国产电影的满意度持续保持高位。《规划》既有宏观指导性要求,又有微观具体可操作性要求,是今后几年做好电影工作的任务书、时间表、路线图,广大电影工作者要结合各自工作实际,胸怀大局、脚踏实地、埋头苦干、勇毅前行,认真负责地抓好贯彻落实。

党的领导是电影强国的旗帜方向和根本保证。中国电影有着辉煌的历史和光荣传统,新中国电影发展史就是在党的亲切关怀和正确领导下不断发展壮大的历史。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央对电影事业高度重视、非常关心、悉心指导,多次作出重要指示批示,在抗疫斗

争期间,专门要求国家有关部门给电影行业进行纾解困难的帮扶。党和国家机构改革后,由中宣部统一管理电影工作,党对电影工作的全面领导进一步加强,电影事业和产业发展的制度优势、政策优势、组织优势、保障优势充分体现。电影工作所取得的业绩离不开党的坚强领导。

人民群众对电影的热爱、支持、参与,是电影强国的强大动力和力量源泉。人民需要好电影,时代需要新作品。广大电影工作者要牢记习近平总书记的谆谆嘱托,把艺术理想融入党和人民事业之中,做到胸中有大义、心里有人民、肩头有责任、镜中有乾坤、凝心聚力搞创作,团结奋斗拍精品,不断地推出更多反映时代呼声、展现人民奋斗、振奋民族精神、陶冶高尚情操的优秀电影作品,为社会主义文化大发展大繁荣贡献出电影人的智慧和力量。

文化如水,上善若水。大道之行,文以

载道。“求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源”。中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,红色基因是涵养社会主义核心价值观的重要源泉,更好地构筑中国精神、中国价值、中国力量,巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想根基,是我们在世界文化风云激荡中行稳致远的坚实基础,是在实现第二个百年奋斗目标的新的“赶考路”上交出中国电影人优异答卷的坚定信念。

“潮平两岸阔,风正一帆悬。”中国电影正前进在由电影大国奔向电影强国的道路上,让我们坚定文化自信、坚守艺术理想、坚持创造创新,以强烈的使命感和责任感,奋斗新时代,奋进新征程,努力书写出中华民族伟大复兴的新史诗,努力描绘出新时代更新更美更加绚丽多彩的新画卷。

(作者为中国电影制片人协会理事长)